Guía docente de la asignatura

Asignatura	La expresión musical de los afectos en el siglo XVII		
Materia	La expresión musical de la Antigüedad al siglo XVII: teoría y praxis		
Módulo	Módulo de Musicología Histórica		
Titulación	Grado en Historia y Ciencias de la Música		
Plan	396	**Código**	
Periodo de impartición	2º semestre	**Tipo/Carácter**	Formación Específica /OB. Cuatrimestral
Nivel/Ciclo	Grado	**Curso**	3º
Créditos ECTS	6		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Agueda Pedrero Encabo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono…)	pedrero@fyl.uva.es		
Horario de tutorías	**Águeda Pedrero Encabo**: L (10 a 12 h); M (10 a 11; 13 a 14 h); Mi (10 a 11h; 13 a 14 h) y Moodle para gestión de los trabajos		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Sección de Historia y Ciencias de la Música. Facultad Fª y Letras		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Esta asignatura forma parte del "Módulo de Formación Específica". Se imparte en el tercer curso del plan de estudios.
Propone un estudio de las manifestaciones musicales del siglo XVII ubicadas en el contexto cultural del barroco.
Se imparte en el segundo semestre del curso 3º atendiendo a los siguientes argumentos:

1. Sus contenidos académicos conciernen a conocimientos relacionados con repertorios cronológicamente posteriores a los estudiados en las asignaturas "Filósofos, monjes y trovadores: la música de la Antigüedad al siglo XIV" y "De la especulación a la emoción: la práctica musical en los siglos XV y XVI", pertenecientes a la misma materia.
2. Para facilitar el aprendizaje significativo, se reconoce la prelación en el 2º curso a las asignaturas de carácter más general, reservándose la preferencia en el 3º a las asignaturas de carácter más específico, que requieren el uso de herramientas de análisis y conceptuales que se adquieren en los dos cursos previos.

1.2 Relación con otras materias

Se relaciona especialmente con las asignaturas integrantes del módulo "Musicología histórica". Desde el punto de vista conceptual, especialmente con "Escribir sobre música: teoría y métodos",

"Música y poesía", "La música antigua en España: contexto e interpretación".

1.3 Prerrequisitos

Muy recomenable: haber cursado las asignaturas de Fundamentos del lenguaje musical y *Estrategias de análisis musical* .
Recomendable: haber cursado Música y Pensamiento en el siglo de las luces.

2. Competencias

2.1 Generales

Todas las competencias generales especificadas en el título serían aplicables a esta asignatura, pero en especial seleccionamos las siguientes:

CGG.1.2.- Aplicar los conocimientos y recursos adquiridos a distintos tipos de proyectos demandados por la sociedad actual.
CGG.1.7.- Facilitar la comprensión de la concepción estética, funcional y técnica de las fuentes musicales, las obras y de las expresiones performativas como manifestaciones globales y de vínculo intercultural.
CGG.2.4.- Aprovechar la riqueza expresiva, sensitiva e intelectual que aporta la lectura e interpretación de textos literarios y su ayuda para la comprensión e interpretación de los textos musicales.
CGG.2.5.- Comprender los principios teórico-prácticos que contribuyen a la formación del lenguaje musical.
CGG.2.8.- Conocer los principios teóricos del estudio de la filosofía y su terminología, así como del conocimiento histórico
CGG.2.11.- Emplear métodos actualizados de otras disciplinas humanísticas como herramientas auxiliares.
CGG.3.4.-Desarrollar una capacidad de análisis y síntesis que permita abordar cualquier repertorio musical.
CGG.3.5.-Fomentar la capacidad del estudiante como posible intérprete y crítico musical.
CGG.4.5- Analizar y comprender los conceptos de literatura, filosofía y teoría del arte , estética, así como su desarrollo histórico y vinculación con la composición musical
CGG.4.6- Conocer las implicaciones sociales, económicas y empresariales de las distintas manifestaciones musicales estudiadas.

CGG.4.8- Reconocer los rasgos estilísticos de los diversos géneros musicales y su contextualización en el entramado histórico y cultural de la época

CGG.4.10- Desarrollar una actitud crítica, de reflexión, síntesis y valoración de las relaciones entre filosofía, pensamiento, cultura y creación artística.
CGG.4.11- Desarrollar una escucha musical crítica y activa

2.2 Específicas

Competencias referidas al ámbito del conocimiento, aplicadas al período específico de la asignatura:

1. Identificar la terminología característica de las técnicas, estéticas y conceptos ideológicos definitorios del repertorio musical del siglo XVII y su entorno cultural.

1.- Identificar las novedades estilísticas que se efectúan en los diversos géneros musicales a principios del siglo XVII y su conexión con el contexto cultural de la época

2. - Reconocer la terminología analítica y los conceptos técnicos y estéticos propios del repertorio musical del siglo XVII
3. - Adquirir las herramientas necesarias para el análisis metodológico adecuado a los diferentes tipos de repertorio musical, tanto sobre partitura como sobre audición
4. - Comprensión y valoración del empleo de la retórica musical en las diversas manifestaciones artísticas y su aplicación en la música
5. - Reconocer el significado y modo de empleo de las figuras retórico-musicales y su representación afectiva en el lenguaje musical barroco
6. - Aplicar de forma práctica los criterios historicistas para la interpretatión del repertorio barroco (ornamentación, desarrollo del bajo continuo, improvisación…) a partir del estudio de las fuentes primarias.

3. Objetivos

1. Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia del repertorio musical del siglo XVII

2. Realización de comentarios críticos de audiciones y partituras sobre los rasgos técnicos propios de los diversos géneros del s. XVII, tanto de música instrumental como vocal.

3. Elaboración de análisis de partituras, con la aplicación selectiva, razonada y crítica de la metodología analítica pertinente, en función de la tipología de obra musical y de los objetivos estipulados: contextualización estilística, interrelación con repertorio contemporáneo y recepción de corrientes estéticas y de pensamiento.

4. Redacción de recensiones críticas y ensayos sobre la relación entre la música y su entorno cultural, ideológico y estético durante el Barroco

5. Elaboración de una propuesta de criterios interpretativos válida para llevar a un concierto una partitura perteneciente al repertorio estudiado

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	12,5	Estudio y trabajo autónomo individual	80
Clases prácticas	20	Estudio y trabajo autónomo grupal	10
Laboratorios	--		
Prácticas externas, clínicas o de campo	10		
Seminarios	12,5		
Otras actividades	5		
Total presencial	**60**	**Total no presencial**	**90**

5. Contenidos

La asignatura *La expresión musical de los afectos en el siglo XVII* propone un estudio de las manifestaciones musicales del siglo XVII ubicadas en el contexto cultural del barroco. Parte de la idea recientemente asumida por la historiografía musical de que la finalidad primordial de la música del barroco es la expresión retórica del texto, utilizando las figuras retórico-musicales como principal recurso para transmitir su carácter emocional o afectivo y de conmover al espectador. Los objetivos de la asignatura se centran por tanto en el estudio de los recursos afectivos de los diversos géneros musicales, su significación y conexión con las corrientes culturales de la época, el uso particular que los compositores hacen de ellos y el estudio de la implicaciones que supone su conocimiento a la hora de ser interpretado.

Contenidos:

1. El Barroco y la expresión de los afectos
2. El arte de conmover y la desintegración del madrigal
3. Representar las pasiones: de la ópera cortesana a la ópera empresarial
4. Artificio y devoción: oratorio y música sacra
5. El lenguaje afectivo de la música instrumental: de la tocata a la suite
6. Las pasiones del alma en el absolutismo francés: la tragedia lírica

d. Métodos docentes

PRESENCIALES:

- Lección magistral participativa (0,75 ECTS): para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales (0,75 ECTS): basadas en el trabajo de análisis de audición y de partituras.
- Tutorías grupales o individuales presenciales o vía web (0’5 ECTS). Sesiones de aprendizaje cooperativo en los que cada trabajo de grupo se expondrá y discutirá.

NO PRESENCIALES:

Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo (4 ECTS): lectura de ensayos críticos, elaboración de recensiones de distintos artículos, trabajos de análisis, elaboración y presentación de trabajos a través de la plataforma MOODLE.

e. Plan de trabajo

Combinación entre clases magistrales y sesiones prácticas participativas de temática y metodología variada, que comprenden seminarios, tutorías, estudio y trabajo en grupo. Se propiciará la asistencia a conciertos y, en la medida de lo posible, la práctica interpretativa de aspectos concretos de la asignatura.

f. Evaluación

CONVOCATORIA DE JUNIO
Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL
Prueba escrita teórico-práctica	*30%*
Realización de prácticas de análisis, trabajos personales y en grupo	*70%*

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO
Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL
Prueba escrita teórico-práctica	*50%*
Realización de prácticas de análisis trabajos personales y en grupo	*50%*

En esta convocatoria, la calificación del apartado de los trabajos será la obtenida como evaluación continua en la convocatoria de junio y promediará según lo indicado en la cuadrícula adjunta. No se admitirá la entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos durante el curso.

Para aquellos alumnos que no hayan realizado los trabajos en los plazos establecidos durante el curso, el examen consistirá en una primera parte común con el resto de alumnos, y una segunda parte específica, de tipo práctico y obligatoria, cuyos contenidos seguirán las directrices "de las prácticas presenciales, trabajos personales y en grupo" que se hayan exigido durante el curso académico. El porcentaje de cada parte es el que se señala en la cuadrícula: 50% la primera parte y 50% la segunda.

g. Bibliografía básica

HILL, John Walter, *La música barroca : música en Europa occidental, 1580-1750,* Madrid: Akal, 2008. (Trad de: *Baroque Music. Music in Western Europe, 1580-1750,* Norton: New York, 2005.) MU 78akal.03

BIANCONI, Lorenzo, *El siglo XVII. Historia de la Música*, 5. Madrid: Turner, 1982. F/Bc 78(091)Turner5; MU 531, MU 532

PALISCA, Claude, *La música del Barroco,* Buenos Aires; Víctor Leru, 1968 (ed. Ingl. 1994). MU 2975

FABBRI, Paolo, *Monteverdi*, Madrid: Turner, 1989. Bc 929 Monteverdi; MU 2578

h. Bibliografía complementaria

Anderson, Nicholas**, *Baroque music: from Monteverdi to Handel*,** London: Thames and Hudson, 1994. MU 7684.

Apel, Willi, ***Renaissance and Baroque music: composers, musicology and music theory ,*** Stuttgart : Franz Steiner, 1989. MU 2597.

Barnett, Gregoy, ***Bolognese instrumental music, 1660-1710; spiritual comfort, courtly delight, and comercial triumph***, Aldershot : Ashgate, 2008. MU 16102

Buch, David J., ***Dance music fro the ballets de cour 1575-1651: historical commentary, source study and transcript***, Stuyvesant : Pendragon Press, 1993. MU 3095

Bukofzer, Manfred, ***La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*,** Madrid: Alianza Música, 1986. Bc 78BUK mus; Bc 12077; MU 2997

Buelow, George J., ***A History of Baroque Music***, Bloomington : Indiana University Press, 2004. MU 16097

Burmeister, Joachim, ***Musical Poetics***, New York: Yale U., 1993. MU 6699.

Brett, Ursula. ***Music and ideas in seventeenth-century Italy : the Cazzati-Arresti polemic***, 2 vols. New York : Garland, 1989. MU 3044 y MU 3045.

Carter, Tim and John Butt (eds). ***The Cambridge history of Seventeenth-Century Music***, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. **MU 13866.**

Carter, Tim, ***Music in late Renaissance and early Baroque Italy***, London: Batsford, 1992.

Carter, Tim, ***Monteverdi's Musical Theatre***, New Haven: Yale University Press, 2002. MU 11958.

Carter, Stewart (ed). , ***A performer's guide to seventeenth-century music***, Bloomington: Indiana University Press, 2012. MU 17371

Charteri, Richard, ***Giovanni Gabrieli and his contemporaries: music, sources and collections***, Farnham: Ashgate, 2011. MU 16873

Cyr, Mary. ***Performing Baroque Music***, Portland : Amadeus Press, 1992. MU 7876

Esses, Maurice, ***Dance and Instrumental "diferencias" in Spain during the 17th an eray 18th centuries, 3 . The notes,*** Stuyvesant : Pendragon Press, 1994. MU 6790.

Fenlon, Iain, Carreras, Juan José, ***Polychoralities: music, identity,and power in Italy, Spain and the New World,*** Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, 2013 . MU F/ Bc 25945

Gordon, Bonnie, ***Monteverdi's unruly women: the power of song in early modern Italy***, Cambridge : Cambridge University Press, 2006. MU 16062

Heller, Wendy**,** ***Emblems of eloquence : opera and women's voices in seventeenth-century Venice***. Berkeley : University of California Press, 2003. F/La 6940

Hill, John Walter (ed.) ***Anthology of Baroque Music***, Norton: New York, 2005. wwnorton.com/college/music/hill. **MU 15180**

Hill, John Walter, Roman monody, canata and opera from the circles around cardinal MOntalto, 1 y 2.Oxford : Clarendon Press, 1997. MU 6674 (vol 1) y MU 6675 (vol 2)

Hadju, Heyer , ,John (ed.), ***Jean-Baptiste Lully and the music of the Fench Baroque: essays in honor of James R. Anthony,*** Cambridge: Cambridge University Press, 1989. MU 3022

Linderberger, Herbert. ***Opera in History. From Monteverdi to Cage***, California: Stanford University Press, 1998. MU 8141

Leopold, Silke, ***Monteverdi: music in transition***, Oxford : Clarendon Press, 1991. MU 2636.

Neumann, Frederick, ***Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music: with special emhpasis on J.S: Bach***, Princeton : Princeton University Press, 1983. MU 16658

Palisca, Claude V., ***Studies in the History of Italian Music and Music Theory*****,** Oxford: Clarendon Press, 1994. MU 2709

Parkinson , G. H. R. (ed.)**. *The Renaissance and Seventeenth-century Rationalism***, London: Routledge, 1993. F/Fs 1079

Price, Curtis (ed.), ***The Early Baroque Era: from de late 16th Century tit h 1660s***, Man and Music, vol. 3, London: Macmillan, 1993.

Sadie, Julie (ed), ***Companion to baroque music***, New York: Schirmer, 1991. MU 3060.

Schulenberg, David, ***Music of the Baroque***. Oxford: OUP, 2008. MU 16.001

Schulenberg, David, ***Music of the Baroque; AN Anthology of scores,*** Oxford: OUP, 2008. MU 16.002

Stauffer, B George, ***The World of Baroque Music: new perspectives***, Bloomington [etc.] : Indiana University Press, 2006. MU 16100; 16100-A1: CD1; 16100-A2: CD2

Strunk, Oliver, ***Source Readings in Music History.*** 3, The Baroque, London : Faber and Faber, 1981. MU 667

Taruskin, Richard, ***The Oxford history of Western music*** 2, Seventeenth and Eighteenth Centuries , Oxford : University Press, 2010 . F/Bc 78 mus 2

i. Recursos necesarios

Se recomienda la consulta de la bibliografía, la conexión a internet, acceso a la plataforma Moodle, el empleo de aplicaciones informáticas específicas, asistir a clase con las partituras para analizar en soporte papel con las herramientas básicas: lápiz, goma, colores, papel pautado...); acceso a audiciones (CD, Spotify, etc.).

6. Temporalización (por temas)

TEMAS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Tema 1	6 sesiones
Tema 2	9 sesiones
Tema 3	9 sesiones
Tema 4	10 sesiones

Tema 5	12 sesiones
Tema 6	10 sesiones

7. Sistema de calificaciones – Tabla resumen

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Ejercicios teórico-prácticos objetivos relacionados con el manejo de conceptos y técnicas básicos	*50%*	*Entregas de ejercicios de análisis de partituras y comentarios críticos*
Exposición de trabajos en grupo	*20%*	*Trabajos de crítica auditiva y recensiones de lecturas*
Prueba escrita teórico-práctica objetiva-subjetiva	*30%*	*Prueba final escrita*